

 akai

El manual del artista

El libro de consulta definitivo sobre arte:
medios, materiales, herramientas y técnicas

EDICIÓN DE
ROB PEPPER

CONTENIDO

- 8 Editor y autores
- 10 Prefacio

DE LA IDEA A LA OBRA DE ARTE

¿Por dónde empezar?

- 16 Espacio de trabajo
- 18 Investigación
- 20 Tipos de obras de arte
- 22 El desarrollo de la idea
- 24 Primeros pasos

Elementos artísticos fundamentales

- 28 Línea
- 30 Teoría del color
- 32 Cómo interactúan los colores
- 34 Características y tonos del color
- 36 Forma superficial y forma sólida
- 38 Composición y diseño
- 40 Perspectiva
- 42 Patrón
- 43 Textura

MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS

Soportes

- 48** Papel
- 51** Lienzo
- 54** Soportes rígidos

Materiales y equipamientos de dibujo

- 60** Grafito
- 62** Lápices de colores
- 64** Carboncillo y tiza
- 66** Pasteles
- 68** Plumilla
- 70** Tinta
- 72** Borradores y fijadores

Materiales y equipamientos de pintura

- 76** Pigmentos
- 78** Pinceles
- 80** Acrílicos
- 82** Óleos
- 84** Acuarela y témpera
- 86** Pintura en aerosol
- 87** Aerógrafo
- 88** Pinturas artísticas no convencionales
- 90** Espátulas y paletas
- 92** Gomas, ceras y resinas
- 94** Medios, barnices y limpiadores

Materiales y equipamientos de escultura

- 98** Arcilla
- 102** Madera y piedra
- 104** Metal
- 106** Materiales sintéticos y para exteriores

Materiales y equipamientos de grabado, fotografía y cine

- 110** Prensas de grabado
- 112** Conceptos básicos de grabado
- 114** Conceptos fundamentales del grabado en hueco
- 116** Fotografía
- 118** Cine

FORMAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA

Dibujo

- 124** El acto de dibujar
- 126** Trazos y sombreado
- 128** Dibujos tonales
- 130** El uso del color

Pintura

- 134** Trazos
- 136** Aguadas y veladuras
- 140** Húmedo sobre seco
- 142** Húmedo sobre húmedo
- 144** Encáustica y reservas de cera
- 146** Temple al huevo
- 148** Mezcla de colores
- 151** *Alla prima*
- 152** Fundido, enmascarado y empaste
- 154** Fondos y pintura de base
- 156** Texturas
- 158** Técnicas mixta

Observar e imaginar

- 162** Naturaleza muerta
- 164** Figuras
- 166** Retratos
- 168** Tiras cómicas y cómics
- 170** Paisajes
- 172** Paisajes urbanos
- 174** Pintura a partir de fotografías
- 176** Ilustración

Escultura

- 180** Armaduras
- 182** Modelado
- 186** Moldeado y vaciado

- 188** Tallado
- 190** Escultura cerámica
- 192** Montaje
- 196** Arte cinético
- 198** *Readymade* y ensamblaje
- 200** Software 3D e impresión 3D

Grabado

- 204** Grabado en hueco: grabado y punta seca
- 206** Grabado en hueco: aguafuerte
- 210** Grabado en hueco: cómo realizar una impresión
- 212** Monoimpresión
- 214** Colografía
- 215** Relieve: xilografías
- 216** Relieve: linograbados
- 218** Litografía
- 220** *Mokulito*
- 222** Serigrafía
- 224** Impresiones artísticas digitales

Fotografía y cine

- 228** Fotografía: elementos fundamentales
- 232** Fotomontaje
- 234** Cine: elementos fundamentales
- 236** Preproducción
- 238** Técnicas de filmación
- 240** Montaje cinematográfico

Medios digitales

- 244** Trabajo digital
- 246** Modelos de color: RGB y CMYK
- 248** Tipos de imágenes: píxeles y vectores
- 250** Trabajar con vectores

- 252** Trabajar con píxeles
- 254** Trabajar en capas
- 256** Herramientas de pintura digital
- 258** Corrección de imagen
- 260** Animación 2D

Artes aplicadas

- 264** Dorado
- 266** Arte textil
- 268** Bordado
- 270** Collage
- 272** Arte en papel

Formas de arte no tradicionales

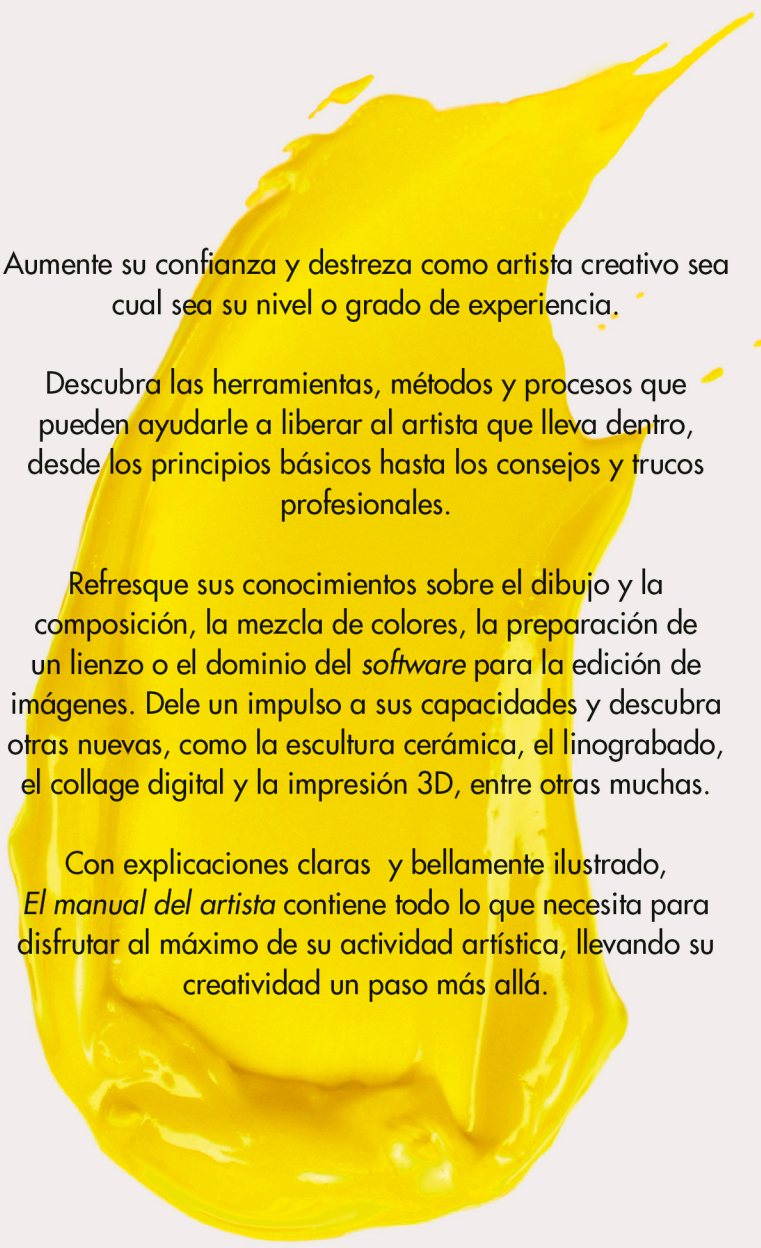
- 276** Instalaciones artísticas
- 278** *Light art*
- 280** *Street art*
- 282** *Text art*
- 284** Arte en vivo y performativo
- 286** Libro arte
- 288** Arte medioambiental y *land art*

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SU OBRA

- 292** Venta de su trabajo
- 294** Exposición y comisariado
- 296** Enmarcado y colocación
- 298** Almacenamiento y catalogación

- 300** Índice
- 308** Créditos de imagen
- 311** Agradecimientos

Aumente su confianza y destreza como artista creativo sea cual sea su nivel o grado de experiencia.

Descubra las herramientas, métodos y procesos que pueden ayudarle a liberar al artista que lleva dentro, desde los principios básicos hasta los consejos y trucos profesionales.

Refresque sus conocimientos sobre el dibujo y la composición, la mezcla de colores, la preparación de un lienzo o el dominio del *software* para la edición de imágenes. Dele un impulso a sus capacidades y descubra otras nuevas, como la escultura cerámica, el linograbado, el collage digital y la impresión 3D, entre otras muchas.

Con explicaciones claras y bellamente ilustrado, *El manual del artista* contiene todo lo que necesita para disfrutar al máximo de su actividad artística, llevando su creatividad un paso más allá.

ISBN 978-84-460-5193-0

9 788446 051930

 akal

www.akal.com